

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези X Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(18-19 жовтня 2024 р.)**

1 том

ОДЕСА 2024

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези X Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 18-19 жовтня 2024 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. — 341 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 31.10. 2024 р.

Рецензенти:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Білова Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри музично-інструментальної підготовки Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ганна РЕБРОВА

©Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського, 2024

vocal and speech culture of future teachers of art schools to be: 1) activity, which involves stimulating students to active and conscious independent learning; 2) emotionality, which provides emotional saturation of the educational process; 3) artistic and creative orientation, which involves regular involvement of students in creative self-expression in vocal activities.

Therefore, the vocal and speech culture of future teachers of art schools consists of phonetic, intonation, articulation, auditory and methodical components, which can be formed as a result of using certain methods and techniques of work on improving vocal and speech skills, in the process of working on vocal works and during interaction between members of vocal and choral groups, with the audience, with students.

LIST OF REFERENCES

1. Косяк, Л. І. (2018). Специфіка формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музичного мистецтва. *Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки*, 170, 81-84. Відновлено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_170_18.
2. Кравченко, І. Ф. (2015). *Мовна культура: від теорії до практики*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
3. Лю, Мянні (2018). Педагогічні умови формування вокально-мовленнєвої культури студентів факультетів мистецтв. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти*, 25, 46-50. Відновлено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2018_25_11.
4. У, Сюань (2020). *Підготовка майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів засобами технології партисипації*. (Дис. ... докт. філософії: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). ПНПУ імені К. Д. Ушинського, Одеса.

LIANG WEIHONG
(ЛЯН ВЕЙХУН)

student of the second (master's) level of higher
education of the South Ukrainian National
Pedagogical University named after
K. D. Ushynsky

Науковий керівник – кандидат педагогічних
наук, доцент, Тетяна ОСАДЧА

FORMATION OF STAGE AND PICTURE CULTURE OF FUTURE BACHELORS IN THE PROCESS OF VOCAL TRAINING

Abstract. The author considered the problem of formation of stage-figurative culture of future bachelors in the process of vocal training. The content

of the phenomenon of stage culture is revealed, as well as its features in the context of vocal training. The essence of the concept of "scenic culture" and its component structure are defined.

Key words: *stage culture, stage-figurative culture, professional competence, vocal training, students of higher education.*

ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація. *Автором розглянута проблема формування сценічно-образної культури майбутніх бакалаврів у процесі вокальної підготовки. Виявлено зміст феномену сценічної культури, а також його особливості в контексті навчання вокалу. Визначено сутність поняття «сценічно-образна культура» та його компонентну структуру.*

Ключові слова: *сценічна культура, сценічно-образна культура, професійна компетентність, вокальна підготовка, здобувачі вищої освіти.*

The relevance of the research topic is determined by several important aspects. First of all, modern requirements for the training of professionals in the field of musical art require a high level of scenic culture. It is an important component of the professional competence of vocalists, which allows them not only to technically perform musical works, but also to convey an emotional and meaningful context through a stage image. Secondly, vocal training involves not only the development of voice data, but also the formation of a complete image of the performer, which includes expressive means, stage behavior, emotional expressiveness and individuality. This allows you to achieve a deeper interaction with the audience and create unforgettable performance images. Thirdly, in the conditions of modern globalization and cultural exchange, the importance of scenic culture as a means of communication between different cultures is growing. The high level of this culture contributes to the enrichment of national art and its integration into the world cultural space. In addition, insufficient attention to the formation of stage-figurative culture in the process of vocal training can lead to the loss of unique national features of performing arts and a decrease in the competitiveness of graduates of higher education institutions in the labor market.

As you know, stage art is divided into certain types, namely: theatrical art (dramatic, comedic, tragic and other types of performances); musical arts (covers opera, musicals, concerts, orchestral and chamber performances). orchestrics; circus art; performative art (includes performances, installations, street performances and other forms of art that go beyond the traditional stage and use new forms of interaction with the audience).

We agree with the opinion of D. Pogrebnyak, who adheres to the point of view that "the concept of "stage culture" is quite comprehensive and covers heterogeneous processes and individual events, artistic trends and activities of artists related to stage art" (Погребняк, 2018, с. 85). The author also substantiates the essence of stage culture in the context of musical art and believes that such a

phenomenon "...encompasses artistic erudition, a set of physical, moral and spiritual qualities, knowledge and awareness of artistic traditions, the presence of pedagogical experience, which ensures the successful translation of the content of musical works..." (Погребняк, 2018, с. 85).

O. Churikova-Kushnir and Z. Sofronii believe that the isolation of the phenomenon of stage culture "...is due to the specificity of musical activity and the dialectical connection with all elements of personal culture (moral, aesthetic, mental, speech, etc.), since it is an integral indicator of other types of cultures that are related to performing arts" (Чурикова-Кушнір, Софроній, 2021, с. 234).

So, stage culture is an important component of musical education, especially for future vocalists. It covers a wide range of integrative knowledge, skills and abilities that help vocalists perform effectively on stage and interact with the audience.

Thus, "scenic culture is an integral personal quality, formed professional competencies, abilities and qualities, creative approach and performance skills in the field of vocal art" (Косінська, 2017, с. 4).

The formation of scenic culture should be a complex process and cover various aspects of education:

- it is necessary to ensure the high quality of vocal technique, as it is the foundation for the further development of the stage image;
- the inclusion of acting disciplines in the educational process will help students develop the ability for emotional expression and role play;
- a deep understanding of musical and literary works will help students create more convincing images;
- regular performances at concerts, participation in theater productions and competitions contribute to the development of confidence on stage and improvement of communication skills with the audience";
- inviting famous vocalists and directors to hold master classes and workshops gives students the opportunity to learn from professionals and learn from their experience;
- provision of psychological support to students to overcome stage fright and develop self-confidence;
- the use of video recordings for the analysis of student performances allows to analyze in detail their mistakes and achievements;
- innovative technologies, such as VR simulators of stage performances, can help students adapt to different conditions and situations on stage.

On the basis of the analysis of scientific literature, the component structure of stage-figurative culture was singled out: motivational-sensual, intellectual-cognitive, creative-active.

The motivational-emotional component covers the positive direction of personal changes of higher education graduates, the actualization of professional motives, the development of artistic and musical values and personal meanings. It includes the content, quality and dynamics of students' emotions and feelings about their profession, their needs and social attitudes to active cognitive activity in the

field of musical art, creative self-development, respectful attitude to cultural heritage and patriotic feelings. This component also reflects the emotional attitude to different national musical cultures and to the profession of vocal teacher in general.

The intellectual-cognitive component is based on the acquisition of a complex of knowledge in the field of music pedagogy, understanding the essence of the creativity of a teacher-musician, the peculiarities of music-pedagogical activity and communication. It includes knowledge of historical and stylistic features of musical works, the ability to analyze and interpret musical works taking into account the specifics of vocal teaching.

The creative activity component combines the development of abilities and skills necessary for successful professional activity. It promotes the active and purposeful participation of students in various types of musical activities, the transformation of acquired knowledge and skills into personal achievements of everyone. This component includes the artistic and aesthetic activity of the individual in musical and pedagogical activities, as well as their self-realization in creative activities, which contributes to the formation of bright and original stage images.

Stage-figurative culture is a complex and multifaceted phenomenon that combines a number of components: technical skill (possession of vocal skills, knowledge of breathing techniques, articulation and diction, which allow to create high-quality sound); emotional expressiveness (the ability to convey through voice and facial expressions the emotional state of the characters, feelings and mood of the piece being performed); stage behavior (the ability to stand confidently on stage, use body movements, gestures and facial expressions to create a coherent image); artistic interpretation (the ability to understand and convey the meaning of a musical work, its artistic idea, style and era); psychological preparation (development of inner confidence, overcoming fear of the public, adjusting to a positive emotional state during the performance); creativity and individuality (the ability to find a unique approach to each work, to show one's own style and personal charisma).

In the modern educational process, the formation of scenic culture is an important task, as it directly affects the professional competence and competitiveness of graduates. The integration of these components into the educational process helps future professionals to develop a harmonious stage image that will meet high artistic standards and be interesting to modern audiences.

Thus, scenic culture is an integrative phenomenon that combines technical skill, emotional expressiveness, stage behavior, artistic interpretation, psychological preparation and creativity of the performer, ensuring a harmonious and expressive performance on stage.

For future vocalists, scenic culture is an important element of professional competence. Since every performance is not just a performance of a piece of music, but a communication between the performer and the audience, it is the stage image that helps to establish a deep connection with the audience. The ability to

create a convincing stage image contributes to the performer's success on stage and his professional growth.

LIST OF REFERENCES

1. Косінська, Н. Л. (2017). Сутнісна характеристика сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. *Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»*, 10 (18), 4-8.
2. Погребняк, Д. П. (2018). Аналіз стану сформованості сценічно-виконавської культури вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності. *Молодий вчений*, 6 (58), 84-87.
3. Чурікова-Кушнір, О., Софроній, З. (2021). Формування сценічної культури у майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях хорового класу. *Духовність особистості: методологія, теорія і практика*, Том 2, № 2 (101), 232-241.

LIU ZIHAN

(ЛІУ ЦЗИХАНЬ)

student of the second (master's) level of higher
education of the South Ukrainian National
Pedagogical University named after
K. D. Ushynsky

Науковий керівник – кандидат педагогічних
наук, доцент
Тетяна ОСАДЧА

ARTISTIC AND CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE BACHELORS IN THE PROCESS OF VOCAL TRAINING: THE ESSENCE OF THE CONCEPT

Abstract. *The article examines the essential aspect of the artistic and creative potential of future vocalists. Based on the analysis of the philosophical, psychological-pedagogical and musicological literature on the problem, it is proved that the artistic and creative potential is the category that represents the possibility of realizing the individual in the conditions of creative activity, has a worldview orientation, determined by the individual and psychological characteristics of the individual, is formed in the progress of formation life, creative experience.*

Key words: *creativity, artistic and creative potential, future specialists in the field of musical art, vocal training.*

ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Специфічні риси прояву артистизму виконавця-співака.....	47
Ху Сяоя	
Розвиток артистизму студентів музично-педагогічних спеціальностей у фаховій підготовці.....	50
Горбатюк О.	
Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки викладача бандури.....	53
Клещуков В.	
Специфіка мовленнєвої компетентності фахівців та її формування в межах професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії.....	55
Лін Цзюань, Демидова М.	
Developing the perception of music by romantic composers in future piano teachers.....	58
Янь Веньмей, Горожанкіна О.	
Особливості виконавської інтерпретації творів композиторів-романтиків у творчості китайської піаністки Ван Юйцзя.....	59
Бондар В.	
Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання хоровому співу.....	61
Лі Кайцзянь	
Хореографічний образ як художньо-ментальний ресурс композиційно-постановочної творчості.....	64
Ван Цзялун	
Своєрідність підготовки майбутніх учителів мистецтва до застосування проєктних технологій.....	66
Александрова Н.	
Жанрово-стильова стратегія підготовки майбутніх музикознавців до педагогічної діяльності в закладах музичної освіти.....	68
Ван Бін, Вороновська О.	
Художньо-естетичний потенціал хореографічного мистецтва.....	69
Ван Юньцзе, Демидова М.	
Content and structure of future vocal teachers' self improvement.....	73
Дун Цзінлі, Кьон Н.	
Інноваційні технології розвитку музичних здібностей школярів на уроках музичного мистецтва.....	74
Жао Хуей	
The structure of musical and auditory imagination of a future teacher of on the saxophone.....	76
Ло Шуї, Демидова М.	
The structure of technical skills of the future bachelor of musical art as a psychological procedural category.....	77
Чжуан Цзінь	
Conceptual foundations of improvisation in scientific research.....	79
Карпов, А., Кьон Н.	

Підготовка естрадних співаків до концертної діяльності.....	80
Рябокін А.	
The scope of the lyrical soprano in Western-European operas of the nineteenth century.....	82
Чжан Юеян, Вороновська О.	
Твори сучасних китайських композиторів для двох фортепіано як самобутній напрямок у розвитку китайського фортепіанного ансамблю.....	85
Чжоу Лісі, Вороновська О.	
Особливості виконавської вокальної культури епохи бароко.....	88
Xie Zhouxiang	
Improving the performance skills of future bachelors in the process of learning to play the flute.....	91
Osadcha T., Wu Mengzi	
Methods of developing creative abilities of future music teachers in the process of conducting and choral training.....	94
Sun Yulai	
Formation of vocal competence of future bachelors using multimedia technologies.....	97
Ni Yuanxi	
Formation of vocal speech culture of future art school teachers.....	101
Liang Weihong	
Formation of stage and picture culture of future bachelors in the process of vocal training.....	104
Liu Zihan	
Artistic and creative potential of future bachelors in the process of vocal training: the essence of the concept.....	108
Levytska I., Li Dongjie	
Features of executive training of higher education acquires in the process of learning to play the saxophone.....	112
Іригіна С., Вишня О.	
Диригентсько-хорова підготовка майбутніх бакалаврів у закладах вищої освіти України та Китаю.....	116
Лі Цзяньцзюнь	
Актуальні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до впровадження компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу.....	119
Федорець М., Чень Ханлей,	
Особливості залучення учнів мистецьких шкіл до музично-естетичної культури в нових соціально-культурних умовах.....	123
Фань Сіньюй, Федорець М.	
Формування художнього смаку як компонента музично-естетичної культури учнів мистецьких шкіл.....	126
Корнієнко М.	